认知视角下诗歌隐喻的功能研究

曹丽英 周冬华 (湖南工程学院外国语学院 411104)

摘要:诗歌被称为"隐喻式语言",隐喻是诗歌不可缺少的一部分,隐喻与诗歌同质。在分析隐喻与诗歌之间的关系以及诗歌隐喻特点的基础上,通过举例,全面探讨了诗歌隐喻的功能。

关键词:认知;诗歌隐喻;功能

基金项目:湖南省教育厅课题(070222)

引言

随着当代认知语言学的发展,隐喻不再仅仅被视为蛋糕上的奶油,文学的"美化剂",更主要是一种认知思维方式,是人类所特有的一种话语方式和技巧。隐喻的表现形式是语言,对不同文本中隐喻的特点和功能进行讨论既有助于我们加深对隐喻本质特征的认识,同时也为文本研究提供了一个新的视角。本文主要研究隐喻在诗歌文体中的特点及功能,以加深对隐喻的认知,拓宽对诗歌的研究视角,从而提高诗歌创作、阅读与鉴赏能力。

1、隐喻与诗歌

奥尔特加. 卡塞特 (Ortega Y Gasset) 说: "诗歌就是隐 喻。"诗人的任务是从读者习惯的语境中取出某些熟悉的事物或 事件,以一种似乎它们第一次被人看到的方式表现出来,从而使 人们对世界有高度的认识。诗人笔下的意象把我们熟知的事物 从一个新的角度揭示出来,使我们在获得美感享受的同时,也充 实了我们对事物的认识。隐喻所具有的认知功能正好满足了"诗 言志"的要求(转引自束定芳,2000:120)。诗歌中充满了隐 喻,因而诗歌被称为"隐喻式语言"。隐喻是构成诗歌的核心要 素,诗歌都是隐喻性的,而单个的隐喻则是一首微型诗篇(严世 清,1999: vii)。隐喻可以使诗歌的符号表征从清晰到模糊, 由具体到抽象,或由抽象到具体,化单调为灵活,化简单为复 杂,或化复杂为简单。成功的诗歌隐喻能使人赏心悦目,回味无 穷。因此,从认知的角度看,一个隐喻就是一首小诗,而一首长 诗就是一个巨大的、连续的、扩展的隐喻网络。有诗的地方就有 隐喻,没有隐喻就没有诗歌,隐喻是诗歌的家园,是诗歌的实质 和内涵。

2、诗歌隐喻的特点

2.1 创造性

创造性是诗歌隐喻的核心和基础。从哲学的角度来说,宇宙 万物彼此联系,这是隐喻得以存在的理据。诗人具有敏锐的洞察 力和联想能力,能直觉到这些关系,通过个体思维的努力,将其 隐喻化并作隐喻表述。

2.2 模糊性

诗歌隐喻的模糊性主要指的是隐喻意义的理解对语境的依赖 性。诗歌话语贵在含蓄,诗歌话语表达的是一件事,而揭示的却 是另一件事。诗人在运用隐喻时,

其能指和所指之间产生巨大的张力。不同读者对同一隐喻会有不同的解释,对诗歌隐喻的理解只有合理的,而没有绝对的。例如,莎士比亚的Juliet is the sun(朱丽叶是太阳),文学研究者们争论了几百年也未能对它的准确理解达成一致意见。

2.3 连贯性

现代话语分析理论认为,构成话语的两个基本条件是衔接性和连贯性。连贯性指话语组成成分在内容上的前后一致。一首诗应为"一个有机整体",即作品中的各个部分和谐有序地组合在一起,作品自身完整统一(张沛:2004:183)。诗歌的统一性主要通过隐喻来实现,诗人在选择了某一隐喻主题后,随后整个篇章就必须围绕这一中心隐喻展开,否则便成了"伪连贯"现象。

3. 诗歌隐喻的功能

3.1认知功能

隐喻是人类的一种基本认知方式。诗人具有比常人更敏锐的观察力和联想能力,更擅长于发现事物和事物之间的相互联系。诗歌隐喻提供给我们一种看待事物的新角度,认知世界的新方法,特别是对新事物的认识或对熟悉事物的新认识。莱考夫和特纳分析了Dickinson、Keats、Shakespeare、Yeats、Milton等人

的诗歌,归纳了英语诗歌的三大主题—生命、死亡和时间。诗歌通过各种隐喻,将"生命、死亡、时间"这些抽象概念,通过具体的图像的东西表达了出来。如莎翁借助stage让我们更好地理解world。诗人彭斯写的《一朵红红的玫瑰》,让我们看到了爱人的娇艳和爱情的美好。而弗罗斯特通过《未选择的路》一诗,把抽象概念"人生"喻作"旅途",让读者深刻地理解人生,明白我们一旦选择了某种生活,同时也就排除了其他的生活方式。

3.2构建功能

诗歌隐喻的连贯性赋予其构建功能。诗歌的结构不允许有多余的衔接词和解释语。如何使松散的表层结构下面有连贯的深层结构,从而构成诗歌的意义整体?主题隐喻及其扩展隐喻的运用是避免"伪连贯"的最有效手段。扩展隐喻指的是一个本体引出多个喻体,在诗歌中可以理解为和一个事物相关的多个意象。如,Robert Burns 在My Love is a Red, Red Rose一诗中写到:

O my love's like a red, red rose That's newly sprung in June O my love's like the melodies That's sweetly played in tune

这节诗中只有一个本体love,却出现了两个喻体rose和melody,这种对应关系便是扩展隐喻。这两个隐喻紧密地围绕主题展开,相互关联,使诗歌有效地衔接在一起来构成语篇。从认知角度看,扩展隐喻是概念隐喻的延伸,包括隐喻概念和隐喻式表达。这样看来,上面提到弗罗斯特《未选择的路》一诗也是通过LIFE IS JOURNEY这一概念隐喻来构建其文本。

3.3审美功能

构建诗美是诗人创作的首要任务;诗也是因为诗美而存在(王珂,2001:65)。隐喻是一种认知活动,也是一种审美创造活动。隐喻的目的不仅在于认识新的事物,还在于使旧事物焕发出新的情趣,给人新的审美体验。隐喻作为诗歌语言之丰富表现力的手段,创造了诗歌的模糊美和朦胧意境,是诗歌审美价值的重要体现。诗歌隐喻的审美功能主要体现在措辞凝练、意境优美和联想丰富。一生醉心于中国诗歌之美的美国诗人伊兹拉•庞德(Ezra Pound)的代表作《地铁站内》:

In a Station of the Metro

The apparition of these faces in the crowd,

Petals on a wet, black bough.

这首诗中5个名词就像含有表意和象形功能的汉字一般,给读者展示出一副生动、形象的画面。诗中语法隐喻和概念隐喻的运用使诗歌语言简洁、精确。诗中隐喻的陌生化加大了读者理解此诗的难度,从而增强了读者对此诗的审美感受。和创造诗歌隐喻一样,欣赏诗歌隐喻的过程也是对诗美信息进行处理,再造诗美的过程。

3.4社会功能

从社会学的角度看,诗歌隐喻还具有社会功能。诗歌隐喻的社会功能主要表现在出于委婉和礼貌的考虑方面。委婉语是一种语言的普遍现象,许多委婉语是通过隐喻构成的。使用委婉语的目的是为了礼貌、为了自尊或为了某种特别的暗示效果。当诗人觉得用本体难以表达某种行为时,就运用隐喻来婉转地描述这种行为引发的情感流露,这在表达性爱的诗歌中最为常见。如叶芝在《丽达与天鹅》中把天鹅比作宇宙,用一系列的隐喻描写了性爱的过程。再如John Donne 在Flea 中写到Me it sucked first./And now sucks thee,/And in this flea our two bloods mingled be. 跳蚤一诗中,诗人把两人的结合比喻成跳蚤将两人的血液融合。从而委婉地表达了男主人试图诱劝情人放弃贞操观,与他及时行乐的想法。诗歌隐喻还能起到某种特别的暗示效果。如我们熟悉的曹植的《七步诗》:

煮豆持作羹,漉鼓以为汁。

萁在釜下燃,豆在釜中泣。

本是同根生,相煎何太急?

诗中将"豆秸在锅下燃烧,豆子在锅里哭泣"比作"兄弟手

大 众 文 艺 理论研究

浅谈舞蹈编导的思维创新

袁冲 (浙江省杭州市余杭第二高级中学 310000)

摘要:创新是一切艺术的本源和核心,如果艺术创作中中没有创新意识,也就失去了艺术的灵魂,舞蹈作为艺术门类的一种,自然也不会例外。本文主要从舞蹈编导这一创作的最初方面入手,对编导创新做初步的探讨。

关键词:创新;舞蹈编导;创新需求;创新方法

温家宝总理2006年在于出席中国文联代表大会的代表们谈心时曾指出:"创新是民族进步的灵魂,也是社会发展的源泉和动力。创新与思想解放有着直接的因果关系,思想解放是因,创新是果。创新的源泉和本质是独立思维、解放思想。离开解放思想就不可能创新。倡导创新,就必须首先解放思想。作为舞蹈艺术来说,创新有着十分重要的意义,是探索舞蹈艺术规律的必然要求。只有不断的探索其内在规律,推陈出新,才能不断挖掘人类社会特有的美,为人类提供美妙的精神食粮,促进人类的全面进步。舞蹈编导们也只有致力于创新,才能推进舞蹈艺术的不断提升。

舞蹈编导发展的动力在于,创新是满足人民群众舞蹈艺术 需要的必然要求。物质需要和精神需要是人类社会基础性需要, 舞蹈作为重要的艺术形式之一,是人们精神需求的重要组成部 分。人们在情感最激烈的时候必然手之舞之、足之蹈之,从而也 就产生了欣赏舞蹈之美并从中产生情感共振的需求,这种需求随 着人们欣赏水平的提高而不断更新,使舞台上的手之舞之、足之 蹈之与生活常态相比,更为协调,更为优美,更为高超,更为新 奇。这就要求舞蹈编导们,要从丰富多彩的社会生活中不断的概 括提炼出新的舞蹈语汇、舞蹈情景和舞蹈意境,以满足人民群众 的精神需求。创新是时代发展的必然要求。编导创新是时代向我 们提出的要求,时代在前进,生活在变化,新生事物层出不穷。 比如,科学技术上的计算机,生产形式上的农民工进城,意识观 念上的个性张扬等等,千姿百态、不胜枚举,这些都为编导们提 出了新的课题,提供了新的创作空间,创作上进行各种探索和创 新,也就成为了时代发展的必然要求。因此说,创新是时代发 展、人类需求和艺术自身发展的必然要求,编导创新是舞蹈艺术 的生命力所在,是舞蹈艺术水平不断提升和发展的根本动力。 当代舞蹈再不能沿用旧的思维方式开展舞蹈创作了,只有不断 创新舞蹈艺术的思维方式,才能创作出独特新颖的舞蹈作品。 那么如何做到编导的创新呢? 笔者认为主要有以下两个方面:

一、培养创新思维

培养创新思维首先要观察生活、熟悉生活。贴近生活、体验生活中的事情是最好的。从日常生活当中观察生活并逐步积累,收集来自社会生活各阶层的大量素材,并对这些素材进行科学分析,从中筛选出具有典型性的人生、事件作为"艺术材料"加以提炼。同时创作者主体意识的介入十分重要,用创作者独特的"视角"切入,使创作过程赋予新形象的审美认识,使思维具有了独创性。贾作光老师提出:"要有一双舞蹈的眼睛,它必须全身心投入生活当中,身临其境地体验生活中的每一个人物内心感情活动,将人物情感变成自己的情感。"在第八届"桃李杯"大赛中,作品《进城》就是在现实生活中提炼而成的原型人物:一群进城务工人员。它表现当代民工们在大城市生存、生活的状态。从开始蜂蛹般涌入大城市的好奇和新鲜,到后来遭受白眼后

的痛苦失望和面对挫败的无奈,直至鼓起勇气拍掉的尘土、擦干血汗,迎接新的曙光。让人真切感受好象事情就发生在你我身旁,深切体会生活在社会中下层劳动人民的那种艰辛和对弱势群体深表同情之时,也为大多数人通过努力与奋斗最终得到社会认同而欣慰。这一作品创新的源头就来源于生活真实原形,创作者关注民生、关注社会生活,捕捉了具有代表性的典型人群。因此,创新不是"空中楼阁",是源于生活中的"真善美",创新更不是像武侠小说里面的那样虚构,而是对社会生活最真实的写照,每一个动作都反映着人民的一个生活片段或者是一个生活状态。

二、创新思维与时代精神相结合

任何艺术作品都服务于当时的时代,不具有时代感的作品很 难被大众接受, 所以就也失去了该作品的存在价值。中国的民族 文化在民间舞蹈专业领域和业余文化生活中广为流传,其根本原 因是顺应人民对舞蹈的审美追求。具有"阳春白雪"和"下里巴 人"的双重属性。对于从事民间舞文化工作的人来说,经历了许 许多多民间文化艺人和专业人事提炼升华,在音乐节奏、动作元 素组合变化上与时代发展同步, 敢于在精神风貌上突破、创新与 现代人的生活息息相关。既强调了其特有的"风俗性、自娱性" 等特征,又反映了当代各民族间地域的风土人情和时代精神,紧 扣文化"艺术弘扬中华民族传统文化,强调文艺作品反映时代旋 律"的文艺方针。在大众文化生活中,经常可见早晨和傍晚时候 在大街上、文化广场、公园空地中充满活力的老太太扭起秧歌、 打起腰鼓、舞动扇花,她们脸上的笑容和肢体动作中散发出的 "春春活力"为城市平添了一道道亮丽的风景线。在企事业文化 和群众文化、少儿艺术培训中,民间舞也相当活跃。舞蹈已深得 广大人民的认同和喜爱,它的大众化、通俗易懂,已深入人心。 这也很好的肯定了我们文化工作者的努力,要的就是这种效果, 更好的促进了和谐社会的发展,提高了人们对生活的追求。

当前,我们还应该正视到,还有很多不利于舞蹈事业发展的因素和现象存在着。许多舞蹈事业单位和舞蹈编导在为自己挣钱而奔忙,什么赚钱干什么。甚至可以不顾社会效果,搞些不健康的、质量低劣的创作和表演去迎合一部份观众的低级趣味。忘掉了舞蹈艺术创作崇高使命和职责,打自己也当成商品来进行"等价交换"了。我们舞蹈的编辑者不仅要有正确的世界观和艺术观,还要有树立正确的金钱观,我们不能因为不满在分配制度上存在问题而见利忘义。更不能因此得出错误的结论,以为金钱和物质利益才是真正的创作动力。我们要本着对艺术的最高崇拜,和对文化的不断传承和结合现代社会的现实而不断创新,为了实现人民不断更新的思想而不断创新。可以相信,在时代前进步伐的引领下,在人民群众精神需求的召唤下,通过具有强烈艺术责任感和坚韧不拔意志的舞蹈家的不懈努力,舞蹈艺术一定会在不断的创新中迎来一个又一个五彩缤纷的春天。

参考文献:

[1]胡尔岩.舞蹈创作心理学.中国戏剧出版社.

[2]于平选编.舞蹈编导教学•参考资料.北京舞蹈学院.

[3]于平.舞蹈文化与审美.中国人民大学出版社

足互相猜忌与怨恨",以浅显生动的隐喻婉转地表达了诗人不便明说的意图,起到了暗示效果。

结语

隐喻与诗歌都是人类智与美的凝练,两者都是人类文明的瑰宝,源远流长。而诗歌隐喻则是二者的完美统一,要求更高的境界、更细腻的刻画、更吸引人的突然性,是语言艺术的精华。诗人之伟大在于用诗句展示新世界,体验新知。本文通过对诗歌隐喻功能的分析,希望能给诗歌爱好者提供更广阔的欣赏视角,最大程度实现与诗人真正意义上的对话。

参考文献

[1] Lakoff G.& Johnson M., Metaphors We Live By[M]. The University of Chicago Press, Chicago, 1980.

[2]曹丽英. 诗歌的生命原则[J]. 湖南工程学院学报(社会科学版), 2004 (1). [3]路翩翩.论诗歌隐喻的认知意义[J].湖北第二师范学院学报, 2008(4). [4]束定芳. 隐喻学研究[M]. 上海:上海外语教育出版社。2000: 98-131.

作者简介:

曹丽英(1972 -), 女, 郴州人, 湖南工程学院副教授,研究方向为语言学;周冬华(1972 -), 女, 湘潭人, 湖南工程学院讲师。